

文藝動靜

Culture and Arts

▶不懂書法的楊雲濤卻排了一齣講書法的舞
本報攝

楊雲濤編舞演繹《蘭亭》《祭姪》

本報記者 李夢

「對於書法，我可以說完全不懂。」香港舞蹈團助理藝術總監楊雲濤說。但他的舞蹈詩劇《蘭亭·祭姪》將於八月中演出，講的正是書法的故事。

「我不怕別人說，你都不懂，幹嘛要排一齣和書法有關的舞？」他說，「創作不是說你非要弄懂什麼，而是為表達你的情感和審美取向。」

懷念父親書房墨香

楊雲濤想到用舞蹈講《蘭亭集序》和《祭姪文稿》的故事，原因很簡單，「喜愛」。

這種對於水墨對於中國方塊字的喜愛和親近，早早地就種在楊雲濤的記憶裡。他小時候常見爸爸在書房裡練字，洗筆研墨，滿滿一屋的紙墨味道。「一開始覺得臭臭的，後來才聞出香。」

小小年紀就離家外出學舞的楊雲濤說，自己現在想家，「就是想我爸書房裡的墨香味兒」。他覺得，那纏繞在兒時記憶裡的味道，「跟生活離不開的」。

被爸爸逼着寫春聯寫不好要貼在豬圈門上的童年過去了，楊雲濤現在回頭看，才覺出書法對他成長的意義。那種留白那種韻律那種運筆的連貫和灑脫，影響了國人數千年。

「悲傷的時候寫，開心的時候寫，孤獨的時候寫，鬱悶的時候也寫。」楊雲濤說：「書法，好像是中國人一輩子都在做的功課。」

他想知道書法跟人的關係，於是編一齣《蘭亭·祭姪》，拾來王羲之的顏真卿的兩篇文章和兩段故事講。「提到書法家，王羲之和顏真卿這兩個名字，繞不開。」

兩種心境鮮明對照

王羲之與友人「會於會稽山陰之蘭亭」，飲酒賦詩盡興，提筆寫《蘭亭集序》一氣呵成。全篇二十個「之」，字字不同。三百

▶舞蹈詩劇《蘭亭·祭姪》海報

▲楊雲濤希望舞者在完成動作以外，也能思考故事背後的情緒
本報攝

◀舞蹈員下半場演繹顏真卿的《祭姪文稿》，配樂中有大鼓，添了悲憤的味道

年後的唐，安史兵變，顏真卿因姪顏季明為叛軍殺，憤而書《祭姪文稿》，工拙，多渴筆，莊重悲憤的情緒呼之欲出。

「一個是想放開，一個是放不開。」在楊雲濤眼裡，王羲之嚮往自然天地，不斷放空自己，「快然自足，不知老之將至」。而顏真卿，位重權高忠貞為國，只得將扔不掉又放不下家仇國恨「統統壓在自己身上」。

同樣的，《蘭亭集序》用筆和布局的飄逸柔美，與《祭姪文稿》筆畫間的剛正不阿放在一處看，也是個鮮明的對照。「這兩種筆態或者說兩種心境，代表了中國文化自古以來的兩種取向：出世和入世」。

道不行，乘桴浮於海。《蘭亭集序》既是俯仰間物我兩忘的灑脫，楊雲濤《蘭亭·祭姪》的上半場，也隨着以扇以水袖作筆，將弦樂和舞者的身段和水墨暈染的多媒體舞台糅在一起，為的是「一種氣質」。「我不會安排舞者從形象上去刻意模仿王羲之。」楊雲濤說，「我會跟舞者講，王羲之好像一朵雲，又或一陣風飄過。」

肢體動作表達情緒

風過，朗然欣然的敘述離場，到下半場，大鼓捲進來，舞者開始在台上扮一位年過花甲鬚髮皆白的老者，開始講一個「血淚斑斑的」關於家族關乎國度的故事。「我們下半場不會太刻意地想要用什麼道具，主要是舞者用肢體動作去表達力量和情緒。」

「書法為什麼好？因為看的人能感受到一種情感。」同樣的，楊雲濤希望舞者

《蘭亭》 《祭姪》

能在動作以外，多琢磨故事背後的情緒。「學會綫子怎麼要只是第一步而已，最重要的是你通過舞動綫子這個動作，想表達些什麼。」

「舞蹈不僅僅是一種肢體藝術，而是舞者真正知道自己在做什麼，以及為什麼要做。」排練間隙，楊雲濤常「丟」給舞者一些背景資料，他自己也前前後後花了一年多時間讀有關王顏二人的書。「排完這個舞，我個人侃書法，起碼能侃半個鐘。」說完，他仰頭笑了。

▶舞者在排練
本報攝

香港舞蹈團的《蘭亭·祭姪》將於八月十七至十九日在文化中心大劇院演出四場。查詢可電三一〇三一八〇六。

◀上半場以水袖和扇為道具，講王羲之《蘭亭集序》的故事

楊雲濤：我一直都蠻傳統的

「我挺忌諱別人說我們跳的是現代舞。」楊雲濤用了「忌諱」這樣一個語氣頗重的詞。

「我們的作品其實算不上現代舞，還是中國舞，是對中國傳統文化的再探索。」在他看來，用新觀念去看傳統文化，「這方面有很大的搞頭」。因為舞團在香港，在「傳統跟現代、東方跟西方文化混合」的香港。

「我們不一定要做最前衛的東西，因為那些已經有很多人在做了，少我們一個不覺得少。」楊雲濤說。他此前的作品如《木蘭》和《笑傲江湖》等，單聽名字就知道，多是指向中國傳統文化的表達和編創，是「用今天的眼光看傳統的東西所產生的一種張力，一種再審美」。

「我們跳中國舞，但也結合一些個人審美情趣。」在楊雲濤那裡，綫子舞不要那種「像列隊一樣虎虎生威的感覺」，要有美的身段，要遊刃

有餘，要有韻。

楊雲濤二〇〇七年來到香港舞蹈團任助理藝術總監。那以前，他在廣東、北京和香港的現代舞團跳過舞，也排過諸如《可樂理想》和《咖啡伴侶》等單看名字看不出多少傳統味道的作品。似乎，從《可樂理想》到《蘭亭·祭姪》，其間見得出回歸傳統的傾向。但楊雲濤覺得，自己「其實一直都是蠻傳統的人」。

今年初，他去紐約沈偉舞蹈團交流四個月，在沈偉頗具現代味道的舞作中，竟也讀出了中國傳統的味道。「你順藤摸瓜摸到他們的根，發現那些舞作中最根本的審美，其實是很中國的。」

「中國文化取之不盡用之不竭，每次編舞排舞對我都是一個再學習的過程。」楊雲濤感興趣的，是東方文化裡的「意」，一種「從來都不說清楚」的真正的抽象。

華君武漫畫深圳展出

【本報訊】記者王一梅深圳報導：華君武是我國漫畫藝術領域傑出的代表人物，創作了數以千計的優秀漫畫作品。他的漫畫作品緊扣時代脈搏，構思幽默機智，富於戰鬥性和哲理性。在關山月美術館建館十五周年暨紀念關山月誕辰一百周年之際，籌備了中國二十世紀藝術大師系列作品展，向深圳市民展現藝術大師的情懷與風骨。關山月美術館和上海美術館精選華君武作品百餘件，與觀眾共同回顧、分享華君武以漫畫形式所呈現的精彩藝術人生。

創作生涯八十多年

華君武的漫畫可以分為「上海階段」、「延安階段」、「東北階段」，一九四九年後的「北京階段」。華君武是在上初中時開始喜歡漫畫的。初中一年級的時候（一九二八年）他畫了一群學生在打防疫針。學生很調皮，雖然打針是有點疼，但是卻故意裝出很疼的樣子來，於是他就畫學生打針時裝出的鬼臉。沒想到這幅畫被校刊編輯看中，刊登在校刊上。這是華君武刊登在刊物上的第一張漫畫。一九三〇年，華君武的第一幅漫畫作品《江南》被浙江日報刊登，從此開始了長達八十多年的漫畫生涯。

華君武漫畫的幽默方式和語言，起初借鑒了一些外國的表現方法，但隨着生活經驗和藝術實踐的積

累，他的藝術逐漸沿着大衆化和民族化的方向發展，形成了濃厚的中國作風和氣派。華君武的作品無論在革命戰爭年代還是在和平建設時期都曾起到針砭時弊、懲惡揚善的積極作用。

▲《牛頭對上了馬嘴》 本報攝

散發給與會的代表，毛澤東還在附有這張畫的文件上批了八個字：「有了錯誤，改了就好」。

漫畫「對事不對人」

華君武除了畫單幅漫畫外，還畫了五套系列的漫畫。分別是《笑林廣告》、《東郭寓言》、《疑難雜症》、《生活拾趣》和《漫畫豬八戒》。它們的專題性和連續性，加深讀者的認識和注意。《疑難雜症之十三》是諷刺大吃大喝的，那些人的肚子都吃大了，醫生說：「這裡是婦產科，不治大吃大喝病。」

華君武很喜歡畫動物，畫得最多的就是豬八戒。「文革」的時候，他在天津團泊窪「五七幹校」勞動，養過四年豬，對豬有一點了解，也有一點感情，所以後來畫了不少關於豬的漫畫。

《漫畫豬八戒》系列漫畫的主角就是七情六慾特別豐富的豬八戒。人性中的弱點，豬八戒幾乎都具備，酒色財氣吃喝玩樂樣樣俱全，在社會上豬八戒式的人物不少，華君武便借其形象和行為來反映社會眾生相。

華君武認為，「對事不對人」應當是諷刺漫畫的一個原則。漫畫諷刺的是某種思想或某種作風，而不是具體的諷刺某一個人。華君武漫畫展即日起至本月二十五日在深圳關山月美術館一樓展出。

◀《疑難雜症》(一之二) 本報攝

◀華君武作品《永不走路，永不摔跤》 本報攝

▲展廳一角 本報攝

- ### 今日文化節目精選
- 杭州越劇院小百花團演出的戲劇《盤索夫》，晚上七時三十分於香港文化中心大劇院上演。
 - 中華合唱團主辦的「那一夜·銷魂曲」音樂會，晚上八時於香港大會堂劇院演出。
 - 英國風火輪劇團演出的《白雪遊樂園》，下午五時於葵青劇院黑盒劇場演出。
 - 和聲樂社主辦的「穗港絲竹管弦夜」音樂會，晚上七時三十分於屯門大會堂演奏廳上演。
 - 國際青年文化交流中心（香港）主辦的「香港學界書畫作品展」，下午三時至晚上七時於香港大會堂展覽館展出。展期至本月十八日。
 - 「童遊華夏」——中國少數民族童話故事展，中午十二時至晚上七時於葵青大會堂展覽館展出。